

La invasión europea de Australia tuvo un fuerte impacto en las formas de vida tradicionales. Pero la declaración de la Tierra de Arnhem como reserva Aborigen en 1932 permitió cierta continuidad cultural. Los conocimientos ancestrales se siguen transmitiendo a las nuevas generaciones por medio de ceremonias, danzas, canciones y relatos que tienen su representación gráfica en el arte rupestre y en otros soportes.

Hoy, el arte sigue ilustrando historias de la creación y evidencia sus conexiones permanentes con el territorio. A través de él, la población aprende sobre los espíritus, las plantas, los animales y las ceremonias que son importantes para ellos. También documenta la vida cotidiana e ilustra algunas situaciones diarias y del entorno natural.

Muchas pinturas rupestres tienen múltiples significados. La interpretación básica puede ser apreciada por aquellos que puedan reconocer los animales, los temas o las actividades descritas. Pero la misma pintura puede tener otros significados ocultos que solo reconocen los iniciados, e incluso otros solo comprensibles para el artista o para los ancianos de mayor rango, que son los guardianes del conocimiento cultural y de las leyes ancestrales.

Los espíritus Mimih

Los Mimih son seres de la creación que enseñaron a los Aborígenes todo lo que necesitaban para sobrevivir y, también, diversos aspectos de las ceremonias. Se cree que estos espíritus todavía viven entre las rocas, pero son difíciles de ver. Sus imágenes son reproducidas tanto en pinturas como en esculturas.

Seres ancestrales, magia y brujería

Las representaciones de espíritus

malignos, en forma humana o animal, pero distorsionados, y otros seres ancestrales rememoran diversos aspectos de la creación. El arte incluye también hechizos amorosos e imágenes de brujería, con figuras humanas con genitales distorsionados y posturas ridículas, cuya finalidad es causar daño a un individuo.

Ceremonias

Las ceremonias juegan un papel fundamental en la formación adecuada de las nuevas generaciones, el intercambio de materias primas y herramientas, para despedir a los difuntos, acordar matrimonios o conmemorar el *Djang*. Su representación en el arte rupestre, una escena literal o el animal asociado a ella, traslada al espectador al ámbito sagrado y ritual.

Vida cotidiana

El arte rupestre también contiene simples registros de caza o de actividades cotidianas. Además, representa armas (propulsores, lanzas y arpones), objetos (como bolsas, cestos y herramientas) y adornos corporales que no siempre se conservan en el registro arqueológico y que ilustran la riqueza material de estas poblaciones y sus cambios en el tiempo.

ARTE ABORIGEN EN EL SIGLO XXI

Hoy, el arte y la artesanía continúan estrechamente relacionados con las tradiciones rupestres anteriores y con el *Djang*, el sistema de creencias culturales de estas poblaciones. Artistas y artesanos de estos territorios siguen manteniendo protocolos estrictos que establecen qué puede pintar cada artista y un sistema tradicional de aprendizaje que guía al artista en formación a través de las narraciones culturales que debe conocer para

expandir su repertorio. Incluso cuando producen arte para la venta al público, los artistas están reafirmando sus conexiones ancestrales.

Actualmente apenas se produce arte rupestre, pero sus tradiciones milenarias continúan sobre soportes antiguos (corteza de árbol, tallas de madera, fibras vegetales, didyeridús, pinturas corporales, etc.) y nuevos (papel Arches, grabados y tejidos impresos a mano). A los pigmentos, aglutinantes y pinceles tradicionales se suman algunas innovaciones, como pinturas acrílicas y cola no indígena, que facilita la adhesión del pigmento a la corteza o al papel.

Muchos artistas contemporáneos y sus obras se muestran en exposiciones nacionales e internacionales. Algunos se han forjado una reputación internacional.

En la actualidad, el arte rupestre es más que una fuente de inspiración para los nuevos artistas. Es un patrimonio que sirve para defender la protección a largo plazo de sus “territorios” contra fuerzas políticas y económicas muy poderosas. También se utiliza para desarrollar un turismo cultural sostenible, que aporta ingresos y ayuda a revalorizar la historia y las culturas Aborígenes.

Galería Anbangbang

La Galería Anbangbang incluye algunas de las pinturas rupestres más icónicas de Australia. Fue creada por dos grandes artistas en la década de los sesenta, Nayombolmi y Djimongurr. Frente a las incursiones en sus tierras, la escena representa un manifiesto de los artistas: nuestra ley sigue aquí, nuestros antepasados siguen aquí y nuestro pueblo sigue aquí.

ARTE RUPESTRE EN LA TIERRA DE ARNHEM AUSTRALIA

El occidente de la Tierra de Arnhem conserva una de las tradiciones rupestres pintadas más longevas de la historia de la humanidad. Esta exposición nos descubre su riqueza y complejidad, y su relación con la tradición, el paisaje, la sociedad y la cultura Aborigen.

Este arte, de gran belleza, constituye un archivo visual extraordinario sobre la evolución, la historia y los cambios medioambientales que vivieron estas poblaciones. Los Aborígenes lo consideran una puerta de entrada a la cultura, utilizada durante miles de años para transmitir tradiciones y creencias de generación en generación. En contextos públicos, es un complemento visual para formar a las nuevas generaciones o ilustrar historias a los niños. En contextos sagrados, como en los ritos de iniciación, se utiliza para una enseñanza más formal exclusivamente para iniciados.

Los abrigos pintados combinan imágenes del tiempo de la creación con otras cotidianas. Estas imágenes, y las creencias y prácticas socioculturales vinculadas a ellas (ceremonias, danzas, relatos y canciones), forman parte del *Djang*, palabra local traducida vagamente como Tiempo de los sueños. El *Djang* combina creencias, valores y sistemas de conocimiento que articulan la vida de estos grupos uniendo pasado y presente. En el pasado, los ancestros creadores *Nayuhyunggi* recorrieron el territorio modelando el paisaje y creando vida

a su paso. También crearon a la gente, sus lenguas, leyes y prácticas socioculturales y religiosas. Al finalizar, se mimetizaron con el paisaje en forma de rocas, ríos, árboles o pinturas rupestres. Hoy, esos lugares se consideran sagrados porque en ellos perviven los espíritus ancestrales y sus poderes. Los Aborígenes cuidan de esos lugares a través de ceremonias, canciones, danzas y arte rupestre, para conservar sus poderes y garantizar la supervivencia de los seres vivos.

Solo la plena comprensión del *Djang*, que adquieren gradualmente a lo largo de su vida, garantiza la supervivencia humana.

LA COLONIZACIÓN DE AUSTRALIA Y EL ORIGEN DEL ARTE RUPESTRE

La ocupación de Australia fue uno de los grandes retos de la humanidad al requerir navegar en mar abierto. Hoy, se debate si ese primer poblamiento fue intencional o accidental (tal vez impulsados por los vientos monzónicos) y las rutas de colonización del territorio. Análisis genéticos recientes sugieren que toda la población desciende de una sola migración, suficientemente importante para colonizar un territorio más grande que Europa. Esta ocupación se produjo entre hace 65.000 y 50.000 años.

Los primeros pobladores entraron por el norte y se dispersaron por el continente, adaptándose a entornos medioambientales diversos mediante estrategias sociales y de forrajeo variadas. Hasta el siglo xx sobrevivieron como cazadores, recolectores y/o pescadores nómadas o seminómadas. Como resultado, Australia se convirtió en un continente de diversidad, con distintas densidades de población, tradiciones, lenguas, prácticas socioculturales y cultura material. Así, en 1978 se hablaban unos 250 idiomas. La diversidad regional de estilos y técnicas del arte rupestre también

evidencia unas marcadas diferencias simbólicas.

El arte de la Tierra de Arnhem comenzó hace al menos 28.000 años. Su evolución temporal ilustra sucesivos cambios culturales y medioambientales. En los últimos 400 años, a los estilos tradicionales se sumaron imágenes de contacto que registran encuentros con poblaciones foráneas (navegantes indonesios, exploradores europeos, colonos británicos y misioneros). Hoy, los abrigos rupestres son como una enciclopedia ilustrada de la historia y la mitología Aborigen.

Las rutas de colonización

La arqueología y la tradición oral Aborigen indican que Australia fue colonizada desde el norte, aunque la fecha y las vías de penetración son debatidas. Para los Aborígenes, *Yingarna*, madre de la creación, llegó por mar. Ya en tierra, plantó ñames y otros alimentos, creó pozos de agua y sus cestos dieron origen a clanes y lenguas.

Modos de vida y herramientas tradicionales

La Tierra de Arnhem fue habitada durante 50.000 años por diversas poblaciones Aborígenes organizadas en bandas flexibles. Por la estacionalidad de los recursos, practicaban cierta movilidad y, como consecuencia, mantenían una cultura material básica y fácilmente transportable, hecha sobre todo de materiales perecederos. Su única transformación del medio era la quema selectiva del bosque.

¿Homogeneidad cultural?

Cuando hablamos de poblaciones Aborígenes australianas tendemos a imaginar un grupo cultural homogéneo. Pero hay cientos de ellos, con distintas culturas, leyes, tradiciones, lenguas e incluso manifestaciones artísticas. Son tan diversos entre sí como los españoles de los italianos, los alemanes o los daneses.

LOS PAISAJES DEL TIEMPO DE LOS SUEÑOS

La Tierra de Arnhem y el Parque Nacional Kakadú son un territorio de clima monzónico de régimen pluvial estacional, con una estación húmeda y una seca. Sus escarpes, su meseta de arenisca, sus llanuras inundables y sus humedales constituyen un área de refugio muy importante para la flora y fauna de la región y una fuente de recursos para los humanos. Estos paisajes albergan, además, una singular pinacoteca al aire libre, con obras maestras de múltiples generaciones de artistas que evocan la creación, el *Djang*, la cultura y las tradiciones ancestrales.

Los Aborígenes mantienen un vínculo especial con el territorio. Sus conocimientos ancestrales vinculan la tierra con todo lo que vive en ella, y relatan el paso de las estaciones marcado por cambios climáticos, la floración de las plantas, la hibernación de los reptiles, la migración de las aves, etc. También narran las hazañas de los seres de la creación y los pintan en los lugares en los que habitan, en su forma humana o animal. Canciones, danzas, historias orales y ceremonias conmemoran sus acciones y relatan las influencias benignas o maléficas que ejercen. También recuerdan dónde y cuándo cazar, las reglas correctas para buscar pareja, etc.

La presencia de múltiples capas de pinturas en un mismo abrigo recuerda la importancia del sitio y sus valores sagrados, más que de las pinturas, que son reemplazadas a medida que se desvanecen.

Las estaciones

Las poblaciones Aborígenes de esta región reconocen hasta seis estaciones en el ciclo anual que condicionan su vida y su movilidad. Las fechas de inicio y fin son variables y vienen definidas por cambios climáticos y eventos ambientales específicos, como la floración o fructificación de las

plantas o el comportamiento etológico de los animales.

Kudjewk

La época de los monzones, con sus fuertes lluvias, trae *Kudjarr* (inundaciones y aguas que fluyen) y *Kunmayorrk* (fuertes vientos). Hay abundantes frutos y *Yukkuyyukku* (las luces de las luciérnagas) parpadean durante la noche para indicar que los frutos de los arbustos están listos para ser recolectados.

Bangkerreng

Nakurl (tormentas huracanadas) procedentes del Koyek (este) aplanan *Manbedje yirridjdja* (las primeras herbáceas). *Manbedje duwa* (las herbáceas más tardías) todavía están verdes y continuan creciendo hasta la llegada de *barra* (las lluvias tardías). Es el momento de recolectar los huevos de ganso urracó, *Wirlarrk Manimunak*, y un buen momento para pescar.

Yekke

Las lluvias han finalizado. El descenso de las temperaturas y el viento que sopla de noreste a oeste indican la llegada del tiempo seco. La presencia de múltiples *djalangkarridjdjalangkarridj* (libélulas) y la floración de plantas como *Manbarndarr* (*Calytrix exstipulata*) y *Mandjedj j* (*Cochlospermum fraseri*) son un signo de la estación Yekke.

Wurrkeng

Kunbonjdjek es el clima fresco, cuando los vientos secos soplan desde el este, *koyek kunmayorrk*. Muchas plantas están floreciendo, como *Mandjalen* (*Eucalyptus miniata*), *Manbordokorr* (*Eucalyptus tetradonta*) y *Mandadjek* (*Grevillea pteridifolia*) y las abejas nativas están ocupadas, así que es un buen momento para recolectar *Mankung*, la miel.

Kurrung

Es el tiempo cálido y seco, cuando el aire está perfumado por las plantas

en floración, como *Manboyberre* (*Syzgium forte*) y *Mandjarduk* (*Syzgium suborbiculare*). Es un buen momento para cazar aves acuáticas como *Manimunak* (ganso urracó), *Ngalmangiyi* (la tortuga de cuello largo del norte) con *kawurluwurlhme kunak* (la quema de los llanos) para eliminar *kundalk* (las hierbas) y para cazar *Kedjebe* (*Arafura filesnake*, una especie de serpiente acuática) en las orillas de las lagunas.

Kunumeleng

Es el tiempo de *kangolmarnburren*, cuando aumenta la humedad, *kunngol* (las nubes) y *kunmayorrk* (los vientos) se juntan procedentes de diversas direcciones. Los animales escuchan el *kangurdulme* (el trueno) y saben que ha llegado el momento del cambio. *Namarrkon kamayhmayhke* (los relámpagos) indican que *Ngalmangiyi* (la tortuga de cuello largo) y *Kedjebe* (la serpiente acuática) se están acercando a las orillas y son más fáciles de recolectar.

Flora y fauna

La flora y la fauna son fundamentales para la alimentación y la mitología Aborigen. Algunos animales son el *Djang* o el tótem de un clan, y nadie en ese clan puede cazarlo o comérselo. En determinadas ceremonias, los Aborígenes se convierten en dicho animal y lo representan gráficamente.

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Para los Aborígenes, el proceso de creación artística entraña algo más que técnicas, materias primas y herramientas. Es un acto de conexión con la cultura. Los temas representados, los lugares escogidos para pintar e incluso los materiales utilizados permiten a los artistas conectar con su tierra natal, sus ancestros y el *Djang*.

Los pigmentos de mejor calidad, los más apreciados e intercambiados, tienen un significado simbólico especial y una historia del *Djang* asociada, que regula incluso los derechos de extracción o el momento adecuado para su recolección.

Las manifestaciones artísticas del *Djang*se realizan sobre diversos soportes. El más conocido es el arte rupestre. Pero también existe un arte sobre grandes láminas de corteza de árbol (*Eucalyptus tetradonta*), tallas de madera y arte corporal. Todas ellas se utilizan en contextos públicos y en rituales sagrados. En este caso, suelen ser destruidos tras la ceremonia.

Las poblaciones Aborígenes tienen varias categorías de identidad grupal que regulan sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad. Su filiación condiciona también qué temas pueden pintar, qué colores pueden utilizar e incluso las proporciones y formas de las figuras que pueden dibujar. Las técnicas de relleno interno (semicírculos, rombos, líneas cruzadas, etc.) no son meramente decorativas, sino que también son distintivas del clan, y se utilizan, además, en pinturas corporales.

¿Dónde pintan?

Tradicionalmente, las poblaciones Aborígenes pintaban sobre las paredes y los techos de abrigos y rocas al aire libre, dando lugar al arte rupestre, o sobre la corteza de árbol de sus cabañas. Las cortezas se utilizaban también en las ceremonias y, al finalizar, eran destruidas. También decoraban objetos de uso ceremonial y sus propios cuerpos.

¿Cómo preparan la pintura?

Para pintar, utilizan minerales naturales que recogen de la naturaleza o intercambian con otros grupos. Los pigmentos se transforman en polvo sobre losas o sobre el propio suelo del abrigo, y se mezclan con

aglutinantes, como grasa animal, sangre animal, y posiblemente humana, o el jugo de la orquídea *Dendrobium sp.*

¿Qué colores utilizan?

Los colores básicos incluyen el amarillo, *karlbo*; el blanco, *delek*; el rojo, *kunrodjbe*, y el negro, *kunjirrke*, que utilizan en función de su categoría social. Con el contacto europeo, introdujeron el azul, producido con un jabón (azulete) que obtenían de las lavanderías de las misiones. También crean motivos aplastando sobre la roca bolas o tiras de cera de abeja.

¿Con qué pintan?

La pintura se aplica con los dedos, con pinceles de fibras naturales o de pelo o por impresión. Para crear siluetas de manos, pies y objetos, pulverizan pintura con la boca, donde se mezcla con la saliva del artista, que pasa a integrar la obra. El proceso de aprendizaje entraña la colaboración de varios artistas en un mismo motivo.

¿Cómo pintan?

La tradición dicta no solo el estilo y los temas representados, sino, incluso, por dónde empezar a dibujar un motivo. Además, las tramas utilizadas para rellenar las figuras, *rarrk*, que incluyen líneas paralelas o cruzadas, semicírculos, rombos, etc., permiten distinguir las pinturas de diversos clanes.

ETNOARQUEOLOGÍA Y ARTE RUPESTRE

La información etnográfica es clave para comprender los múltiples signi-ficados y funciones del arte Aborigen reciente y la variedad de contextos en los que se utiliza esta forma de comunicación visual. También eviden-cia la dificultad de interpretar el arte de otras culturas sin sus autores o sin registros escritos.